

感受水墨魅力，传承经典文化

——浅析小学美术儿童水墨画教学策略

孙晓婉

通化市东昌区沿江小学校

摘要：本文浅析了小学美术儿童水墨画教学策略，重点关注激发兴趣，营造积极的学习氛围。通过引发学生对自然风景的好奇心、提供多样化的学习资源和材料、开展互动性强的教学活动等方法，可以有效激发学生的创作兴趣和主动性，营造积极的学习氛围。

关键词：小学美术；儿童水墨画；教学策略；激发兴趣；学习氛围

【DOI】 10.12252/j.issn.2096-6261.2022.03.013

一、引言

水墨画是中国传统艺术中独具特色的一种表现形式，具有深厚的历史底蕴和独特的艺术魅力。在小学美术教育中，培养儿童对水墨艺术的欣赏能力和创作能力，不仅有助于传承中国传统文化，也有利于激发学生的想象力和创造力。为了更好地进行小学美术儿童水墨画教学，本文着重探讨如何激发学生的兴趣，营造积极的学习氛围，以提高他们的学习效果和创作质量。

二、水墨魅力的感受

（一）水墨画的特点与魅力

水墨画作为中国传统绘画艺术的瑰宝之一，以其独特的特点和魅力吸引了世界各地的人们。水墨画注重意境的表现，追求“以形传神”的艺术效果。在水墨画中，用简练的线条勾勒出物象轮廓，通过寥寥几笔、几点的运用，使人们能够感受到深邃的意境和内在的美感。其次，水墨画以自然山水、花鸟虫鱼等作为创作对象，表现了中国传统文化的审美观念和哲学思想。通过运用水墨的渐变和浓淡，根据不同的意境和主题，展现出自然界万物的生机与灵动。

水墨画的特点决定了它有着无穷的魅力。水墨画以简约和淡泊为美，体现了中国古代文人儒雅胸怀和清丽的审美追求。它在运用笔墨上追求质朴和含蓄，不拘泥于细节的表现，通过简洁的线条和色彩，将复杂的事物化繁为简，给人以静谧、恬淡的美感。其次，水墨画是一种富有想象力和表达力的艺术形式。它充分利用了水、墨和纸的特性，在画布上创造出虚实相间、意蕴悠远的艺术境界。水墨画通过墨色的渐变和笔意的转折，给人以丰富的联想和情感的冲击，使观者在艺术中感受到无限的想象空间和思考的引导。

（二）培养儿童对水墨艺术的欣赏能力

培养儿童对水墨艺术的欣赏能力可以通过引导儿童仔细观察水墨画作品，学习欣赏画面中的线条、色彩和构图等要素。教师可以选择一些经典的水墨画作品，让

学生仔细欣赏，并引导他们发现画面中的美感元素。例如，从线条的流畅与疏密、色彩的明暗与层次、构图的平衡与对比等方面进行分析和讨论，帮助他们更好地理解水墨画的艺术特点和魅力。

在参观展览过程中，教师可以带领学生认真观看每幅画作，了解画家的创作手法和表现主题。同时，还可以组织学生与水墨画家进行交流，了解他们的艺术理念和创作过程。此外，通过观摩水墨画家的现场示范，学生能够亲自接触到水墨画的创作过程，体验到墨水与纸张的相互作用，加深对水墨艺术的理解和认同。并且通过实践性的学习活动培养儿童对水墨艺术的欣赏能力。例如，可以组织学生亲自尝试使用毛笔和墨水进行简单的水墨画练习，让他们亲身感受到水墨作品背后的技法和意境。在练习过程中，教师可以引导学生注意笔墨的运用、线条的表达和墨色的渐变，培养他们对于水墨画作品的审美感知和创作兴趣。同时，还可以通过学习水墨画的传统题材和表现方法，让学生进一步了解中国传统文化，增强对水墨艺术的欣赏能力。

（三）传统文化的价值与水墨画的连接

水墨画作为中国传统文化的瑰宝，承载了丰富的历史和文化内涵。水墨画作为一种中国特色的艺术表现形式，与传统文化有着深刻的联系。在水墨画中，常常出现中国传统的文人画、山水画、花鸟画等题材，通过这些题材的选择和表现方式，水墨画向观者传达了传统文化的精神和意境。并且水墨画中经常出现的传统文化符号如莲花、荷叶、古典建筑等，都蕴含着深厚的文化内涵和哲学思想。例如，莲花作为中国传统文化的象征之一，在水墨画中常常被用来表现纯洁、高尚和坚韧的品质。通过对这些传统文化符号的运用和解读，水墨画作品能够引发观者对中国古代文化的思考和理解，进而产生共鸣与感受。

水墨画的创作过程中充满了对传统工艺的尊重和继承。从选材、制笔到调墨、上色，每一个环节都要求艺

术家有扎实的基本功和对传统技法的熟悉。例如，水墨画中常常使用的皴法、洗笔法、贴金法等技法，都是受到传统文化的影响。通过坚持传统技法的使用，水墨画不仅保持了传统的美学特征，而且使得观者更容易与古代文化产生共鸣，体味其中的艺术魅力。在小学美术教育中，将水墨画与传统文化相结合，既可以培养学生审美意识，又可以促进对传统文化的理解与尊重。通过学习水墨画，学生们能够感受到传统文化的独特魅力，了解中国古代文化的传承和发展。同时，也有助于培养学生对传统文化的兴趣和热爱，激发他们对中国传统文化的探索与学习欲望。

三、经典文化的传承

（一）水墨画与中国传统文化的关系

水墨画起源于古代中国，并随着时间的推移和各个历史时期的发展逐渐成熟。在这个过程中，水墨画不仅吸收了中国古代文人雅士的哲学思想、文学艺术的精华，还汲取了传统文化的智慧 and 美学理念。因此，水墨画所具备的审美特点和艺术语言都深受传统文化的影响。在水墨画中，常见的题材如山水、花鸟、人物等，通常与中国传统文化密切相关。例如，山水画作为水墨画的重要题材之一，强调自然山水景色的描绘，寄寓着中国人对自然山水的崇敬和对“山水田园”的向往，体现了中国古代文人的审美情趣和寄托情感的方式。通过这些题材的选择和表现手法，水墨画成功地将传统文化的意象和情感融入其中，使得观者在欣赏水墨画作品时能够产生共鸣与情感连接。

在水墨画创作过程中，艺术家不仅需要掌握传统的线条、色彩等艺术技法，还需要理解和运用传统文化的符号和象征。例如，水墨画中常见的文人画中常常出现羽毛、书法、古代建筑等符号，这些符号都暗示了中国古代文化的特点和内涵。另外，水墨画还注重笔墨的变化和意境的把握，在画作中体现了对情景和氛围的刻画，与中国古代文人的意境追求和主观经验相契合。因此，水墨画所呈现出来的艺术语言和审美价值都是源自于传统文化的传承和发展。

（二）挖掘传统文化元素，展示在儿童水墨画作品中

传统文化丰富多样，包括山水、花鸟、人物、动物等各种题材，每个题材都有其独特的文化内涵和意义。比如，山水画以中国古代文人追求自然山水之胜而闻名，可以通过山水画的创作让孩子感受到山川河流的壮美和大自然的神奇。花鸟画则展现了中国人对自然界的敬仰和对动植物的热爱，可以通过花鸟画的创作让孩子观察、研究植物和动物的特点，并将其表现在自己的作

品中。因此，在儿童水墨画教学中，可以针对不同的年龄段和学生兴趣，选择不同的传统文化题材，让孩子通过自己的创作把这些传统文化元素展现出来。

传统文化中有许多独特的符号和意象，如龙、凤、莲花、孔雀等，这些符号和意象都寓意着吉祥、美好的寓意和传统文化的内涵。在儿童水墨画创作中，可以引导孩子学习和运用这些传统文化符号，让他们在作品中融入这些元素，并通过绘画手法进行表达。例如，在绘制动物时使用传统文化中的龙或凤，以及在传达吉祥如意的主题时使用莲花等元素。这样，孩子的作品将会通过这些传统文化符号和意象，使观者更直观地感受到中国传统文化的魅力。

四、小学美术儿童水墨画教学策略

（一）启发创意，引导儿童表达个性

启发创意，引导儿童表达个性是小学美术儿童水墨画教学中的重要策略。通过激发儿童的艺术创造力和表达欲望，引导他们在水墨画作品中展示独特的个性和风格，可以启发儿童的创意，引导他们在水墨画中展现个性和表达情感。这样，不仅能够培养儿童的艺术创造力和创新精神，还能够帮助他们建立自信心和独立思考的能力。同时，让儿童在水墨画的创作中表达个性，也有助于传承和发扬经典文化，使水墨画艺术与现代生活紧密结合，展现出更丰富多彩的魅力。

例如在教学小学美术《彩墨世界》时，在教学过程中，教师可以通过展示一些水墨画作品、艺术家的创作和相关的文化知识等方式，激发儿童对水墨画的兴趣和好奇心。例如，可以给儿童展示中国古代书法和绘画作品，介绍水墨画的起源和发展，并讲述有关中国文化和哲学的故事。教师还可以运用创意启发游戏和思维导图等工具，引导儿童自由发挥想象力和创意思维。例如，可以提供一些简单的主题或元素，让儿童通过思维导图的方式，将与主题或元素相关的想法和形象进行组织和表达。通过这种启发创意的方法，儿童可以培养独立思考和表达的能力，并将个人的观点和情感融入水墨画的创作中。

此外，教师还可以提供多样化的材料和工具，鼓励儿童尝试不同的表达方式和技法。例如，可以提供不同类型的画笔、墨汁、纸张等材料，让儿童根据自己的喜好和创作需求选择和运用。同时，教师可以引导儿童尝试不同的表现手法，如贴纸、撕纸、水墨渲染等，以及运用线条、色彩、形状等要素来表达个性和情感。

（二）循序渐进，从基本技法开始教学

通过逐步引导和训练，让儿童从简单的基本技法开始，逐渐掌握水墨画的基本原理和技巧。注重基本线条

的练习。线条是水墨画的基本表现手段之一，也是培养儿童绘画基本功的基础。在教学中，教师可以通过线条的观察、仿写、模仿等方式，引导儿童练习直线、曲线、勾线等不同类型的线条。初始阶段，可以使用细毛笔和黑色墨汁，让儿童熟悉线条的基本构造和表达方式。逐渐地，引导儿童学习用力、用速度来控制线条的粗细、浓淡和变化。

例如教学小学美术《彩墨家园》时，可以通过展示精美的水墨画作品引起学生的好奇心和兴趣。教师可以准备一些优秀的水墨画作品，并向学生解说其中的艺术特点和表现形式，以及作品背后所蕴含的文化意义。这样可以吸引学生的眼球，让他们产生对水墨画的浓厚兴趣和学习动力。

此外，可以组织一些富有互动性的学习活动，如实地考察，参观展览等。教师可以带领学生进行户外写生活动，深入大自然中观察和感受，并通过亲身实践，让学生更加直观地了解水墨画与传统文化的紧密联系。同时，组织学生参观水墨画展览，可以让学生近距离欣赏名家作品，增强他们对水墨画的理解和欣赏能力。

最后，教师还可以提供多样化的学习资源和材料。在教学过程中，教师可以使用多媒体设备展示有关水墨画的视频、图片等资料，让学生直观地感受水墨画的魅力和独特之处。同时，为学生提供各种不同类型的水墨画工具和材料，如毛笔、宣纸、彩墨等，让学生亲身体验水墨画的制作过程，激发他们的创作兴趣。

（三）激发兴趣，营造积极的学习氛围

营造积极的学习氛围可以激发儿童对水墨画的兴趣，并营造积极的学习氛围。提供多样化的材料和资源，鼓励自由创作和表达，倡导合作学习和互相分享，及时给予肯定和鼓励等方式，可以让儿童真正感受到水墨画的魅力，并乐于参与到水墨画的学习和创作中。同时，也有助于传承和发扬中国传统文化，培养儿童的艺术修养和审美能力。

例如在教学小学美术《山山水水》时，教师可以通过引发学生对自然风景的好奇心来激发他们的兴趣。教师可以通过展示一些优秀的山水画作品，以及讲解各种山水画的表現手法和技巧，让学生对山水画产生兴趣，并了解到水墨画是表现自然景观的一种艺术形式。此外，教师还可以组织学生进行户外实地考察，观察和感受真实的山水景色，激发他们的观察兴趣和创作灵感。教师还可以准备一些插图资料和图片，让学生欣赏和研究不同风格和题材的山水画作品。同时，教师还可以提供给各种绘画工具和材料，如毛笔、宣纸、水墨等，让学生亲自动手进行创作。通过多样化的学习资源

和材料，学生可以选择自己感兴趣的主题和风格进行创作，从而激发学习兴趣和主动性。

（四）创设情境，提高儿童水墨画的综合应用能力

在创设情境的过程中，教师可以选择与小学生生活经验相关的主题，例如四季变化、动物世界、植物生长等。通过引入具体的情境和场景，可以激发儿童的兴趣和好奇心，让他们更加投入到水墨画的学习中。例如，在春季主题的情境中，教师可以与儿童一起欣赏春天的自然景色，观察花草的绽放和万物复苏，然后引导儿童用水墨画表达自己对春天的感受和想象。教师可以运用故事情节或角色扮演等方式，营造出具体的情景，让儿童在其中进行水墨画的创作。例如，教师可以给儿童讲述一个有关动物的故事，然后要求儿童用水墨画表现故事中的动物形象。通过故事情节的引入，儿童可以更好地理解题材的情感和内涵，进而在创作中更加自由地表达自己的想法和情感。

教师还可以结合其他学科的知识技能，提供交叉学科的学习机会。例如，教师可以将水墨画与自然科学、地理、历史等学科知识相结合，让儿童在水墨画的创作中学习和应用其他学科的内容。通过这种交叉学科的方式，儿童不仅能够提高水墨画的技巧和表现能力，同时也能拓宽自己的知识面和视野，增强跨学科思维和综合应用能力。

最后，在创设情境的过程中，教师应注重培养儿童的观察力和表达能力。教师可以引导儿童仔细观察事物的细节和特点，培养他们对色彩、形状、纹理等视觉要素的敏感性。同时，教师还可以通过绘画表达游戏、角色扮演等方式，锻炼儿童的表达能力和情感交流能力。

结语

小学美术儿童水墨画教学需要注重激发学生的兴趣，营造积极的学习氛围。通过设计合适的教学活动和引导学生进行创作，可以让学生更好地感受水墨画的魅力，并培养他们对传统文化的认识和理解。希望本文提出的教学策略能够为小学美术教育工作者提供一些参考和借鉴，促进儿童水墨画教学的发展和进步。

参考文献

- [1] 李艳莉. 试论新课改下小学美术课堂有效教学方法与对策[J]. 课程教育研究: 新教师教学, 2016, 000(034): 181-182.
- [2] 谷杰. 试论小学美术教学中学生的个性发展问题及应对策略[J]. 格言(校园版), 2021(7): 2.
- [3] 田新澎. 浅析小学美术课堂线描教学策略优化与研究[J]. 中学生作文指导, 2021(17): 1.